

Universidad de Concepción

DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

PANORAMA DE LA MÚSICA POPULAR
2009

El Rock en Español

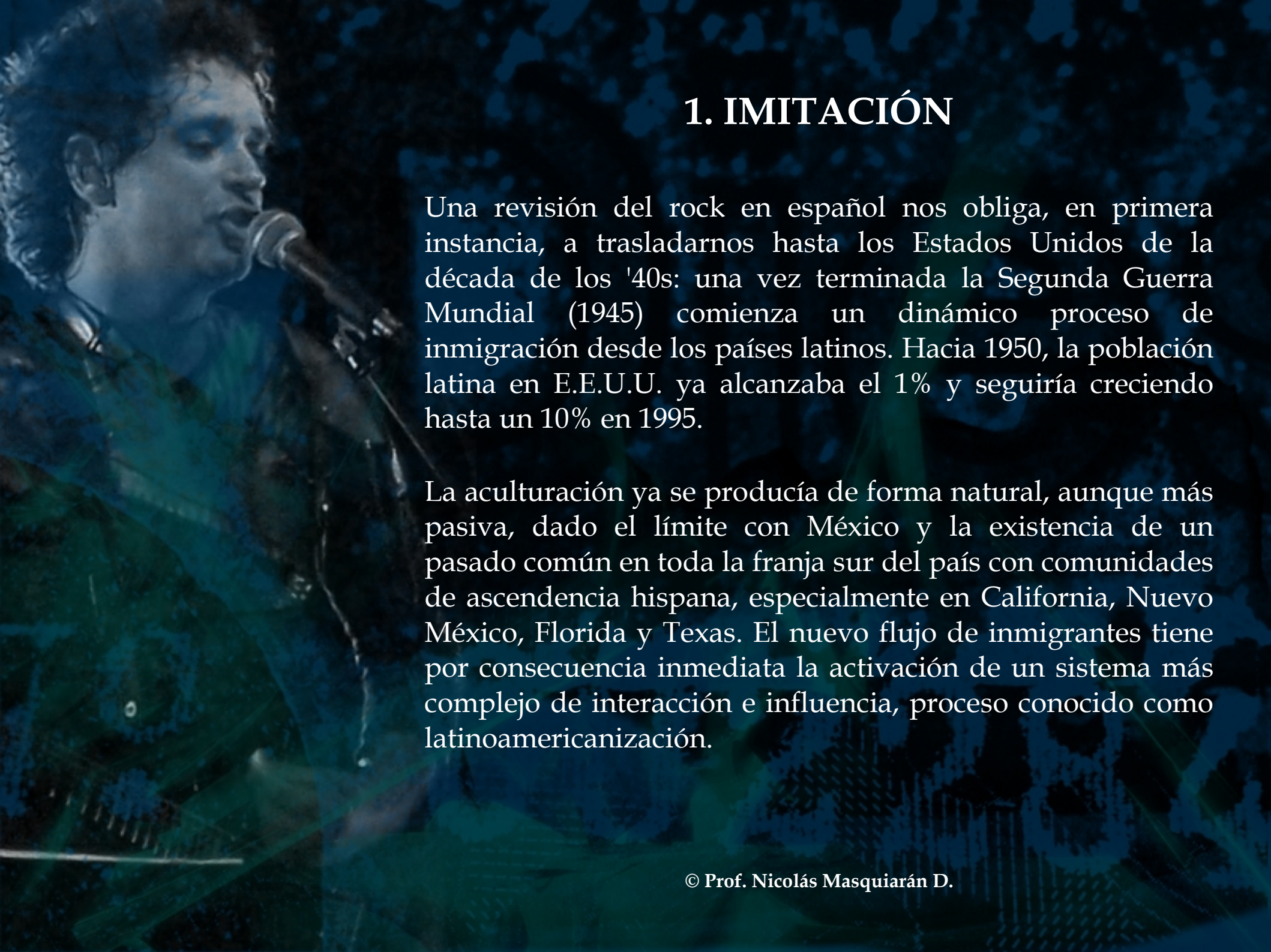

EL ROCK IBEROAMERICANO

Para efectos ilustrativos, podemos distinguir tres etapas:

- IMITACIÓN
- REAFIRMACIÓN IDENTITARIA
- CONSOLIDACIÓN COMO GÉNERO

La relación de continuidad de éstas no tiene que entenderse necesariamente como una sucesión diacrónica pues, como veremos más adelante, las circunstancias puntuales de cada país fueron condicionando el desarrollo del género en el interior de sus fronteras y, en consecuencia, proyectándose hacia el resto de América según sus modos particulares.

A person with curly hair is singing into a microphone. The image is dark and has a blue-green tint. The person is wearing a dark jacket. The background is dark and out of focus.

1. IMITACIÓN

Una revisión del rock en español nos obliga, en primera instancia, a trasladarnos hasta los Estados Unidos de la década de los '40s: una vez terminada la Segunda Guerra Mundial (1945) comienza un dinámico proceso de inmigración desde los países latinos. Hacia 1950, la población latina en E.E.U.U. ya alcanzaba el 1% y seguiría creciendo hasta un 10% en 1995.

La aculturación ya se producía de forma natural, aunque más pasiva, dado el límite con México y la existencia de un pasado común en toda la franja sur del país con comunidades de ascendencia hispana, especialmente en California, Nuevo México, Florida y Texas. El nuevo flujo de inmigrantes tiene por consecuencia inmediata la activación de un sistema más complejo de interacción e influencia, proceso conocido como latinoamericanización.

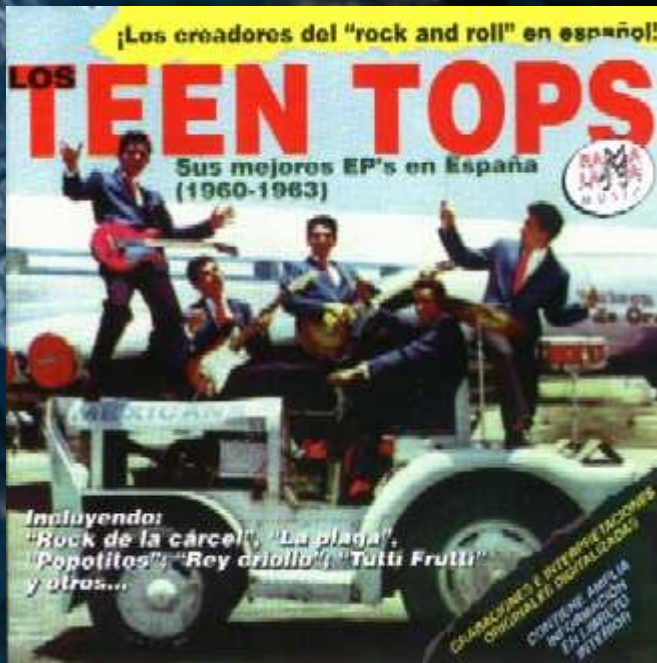
1. IMITACIÓN

En este marco, el desarrollo de la música rock “latinizada” se producirá en primera instancia en México y, en menor medida en España y Argentina. Las bandas surgidas en este periodo se caracterizaran por reproducir los caracteres estilísticos de los artistas estadounidenses y particularmente de Bill Halley & His Comets y Elvis Presley. Durante la siguiente década, el foco reproductivo se trasladó, naturalmente, a The Beatles.

La primera aparición de un latino en el espacio del Rock 'n Roll ocurre hacia 1958, cuando el cantautor y guitarrista de origen mexicano *Ritchie Valens* (Ricardo Esteban Valenzuela), en una corta carrera, se anota varios éxitos entre las listas de popularidad estadounidenses. Uno en particular trascendería hasta el día de hoy.

Ritchie Valens, La bamba (1958)

1. IMITACIÓN

No obstante la presencia de Valens en el mercado norteamericano, previo a él ya existían iniciativas en países como Cuba (*The Hot Rockers*, 1957) y bandas similares en México y Argentina. Si bien el Rock 'n Roll ya comenzaba a campear por sus fueros en los países del sur, éste aún mantuvo como lengua “oficial” el inglés.

En los primeros años de los '60s el grupo mexicano *Los Teen Tops* iban a significar una nueva intervención relevante de lo latinoamericano en el género, al determinar el traspaso de la lengua inglesa al español, con temas que se integraron al repertorio con tanta fuerza que conservan vigencia hasta el día de hoy.

Elvis Presley, King Creole (1964)

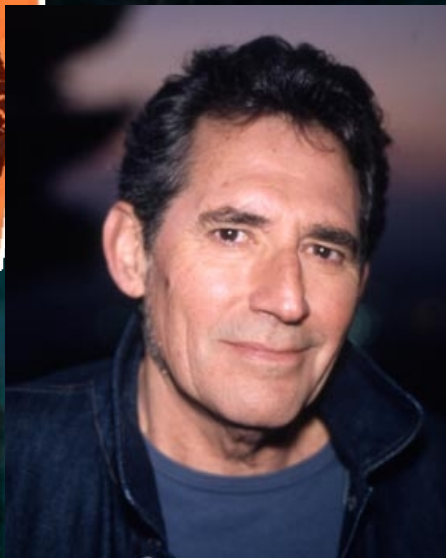
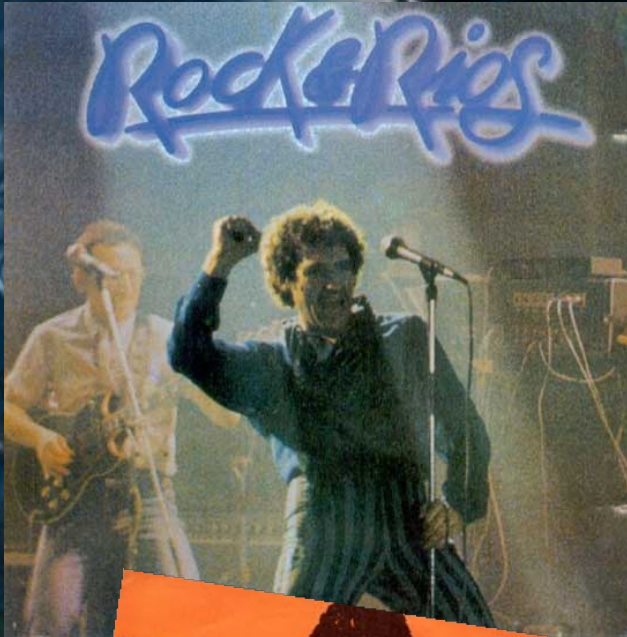
Los Teen Tops, Rey Criollo

1. IMITACIÓN

También durante los años '60, en España, -coexistiendo con bandas como *Los Bravos*, *Los Rockeros*, *Lone Star*, *Los Cheyennes* y *Los Salvajes*- comenzaría a perfilarse una de las figuras más influyentes del país: *Miguel Ríos*, *el Rey del Twist*. Aunque muy activo durante toda la década, el apogeo de su éxito aguardaría hasta los años '70.

La influencia de Ríos, más allá de su presencia en el campo del Rock, se debe al diálogo que establece con otros estilos populares de la península ibérica, vinculándose durante su carrera a artistas como *Raphael* o *Joaquín Sabina*.

Miguel Ríos, Popotitos [ca. 1962]

← Volver

2. REAFIRMACIÓN IDENTITARIA

Una vez apropiado el estilo por parte de las bandas españolas y americanas, lo que continuó fue un proceso de asimilación en que, si bien continuó muy presente la imitación -jamás dejaría de estarlo-, ésta se hizo mucho menos directa y buscó, con mayor o menor ímpetu, diferenciarse de su fuente original incluyendo elementos locales.

Dos hechos determinantes merecen la atención en este capítulo:

- EL CASO MEXICANO
- EL CASO ARGENTINO

A person with curly hair is singing into a microphone. The background is a dark, textured blue with green light streaks and patterns. The overall mood is artistic and musical.

EL CASO MEXICANO

En primer lugar, debemos destacar la connotación social del rock durante su primer periodo en México: su presencia significó un nuevo soporte para el discurso rupturista hacia la influencia hispánica.

No obstante, una serie de hechos lograron que el control gubernamental sobre las prácticas de música popular condicionaran y hasta proscribieran el género por muchos años, el cual tuvo un muy notable desarrollo desde la clandestinidad, transfiriendo su discurso desde la crítica anti europea hacia las reacciones anti sistema.

EL CASO MEXICANO

Fueron determinantes:

1. Las conductas “exageradas” de los fanáticos, sobre todo la reacción por el estreno de la película *King Creole* (Elvis Presley, 1964), hecho que significó el reavivamiento por parte de la crítica de los comentarios emitidos años anteriores por el mismo Elvis, en relación a las mujeres mexicanas.
2. Más adelante, conductas similares en instancias como el festival *Rock y Ruedas* (1971), también condenadas por el gobierno.
3. Las políticas nacionalistas del Estado mexicano, que se afirmaron en estos antecedentes para intensificar el control sobre la producción simbólica del país y, sobre todo, de la práctica musical.

EL CASO MEXICANO

Entre las bandas mexicanas más relevantes del periodo se encuentra *El Tri* (*Three souls in my mind*, 1968) que exploró en diversas vertientes del género, entre ellas el Rock Sinfónico (Progresivo), el blues y la balada rock al modo de los cantautores norteamericanos.

Representativo de la situación mexicana es que éste grupo haya tardado 16 años en editar su primer álbum, titulado *Simplemente* (1984).

El Tri, *Piedras Rodantes* (1992)
Premio Ariel al mejor tema para una película (*Un año perdido*)

← Volver

EL CASO ARGENTINO

De forma similar a México, el rock en Argentina estuvo marcado por una legislación que marcó su desarrollo ulterior. El ya pronunciado nacionalismo argentino, que siempre busco una sonoridad propia, visible en grupos como los emblemáticos *Sui Generis*, fue exacerbado durante el gobierno militar y sobre todo a raíz de la Guerra de las Malvinas (1982). A tal punto fue condicionada la producción simbólica, que el gobierno militar prohibió la producción y reproducción de música en inglés.

Más allá del episodio, una buena parte de los músicos argentinos que han trascendido ya se encontraban activos desde la década anterior: *Charly García*, *Gustavo Santaolalla* y *Pedro Aznar* entre otros, y grupos como *Seru Girán*, *La máquina de hacer pájaros* y *Pescado Rabioso*. A raíz de las medidas del gobierno, emergerían otros como *León Gieco* y *Luis Alberto Spinetta*.

EL CASO ARGENTINO

La potencia del *New Wave* como faceta comercial no evitó el desarrollo de corrientes diferentes, de igual trascendencia para el género. Es así como aparecen *Los Fabulosos Cadillacs* (ska), *Divididos* (rock 'n blues) y *Los Violadores* (punk), entre otros.

Sui Generis, Canción para mi muerte
BaRock Festival, 1972

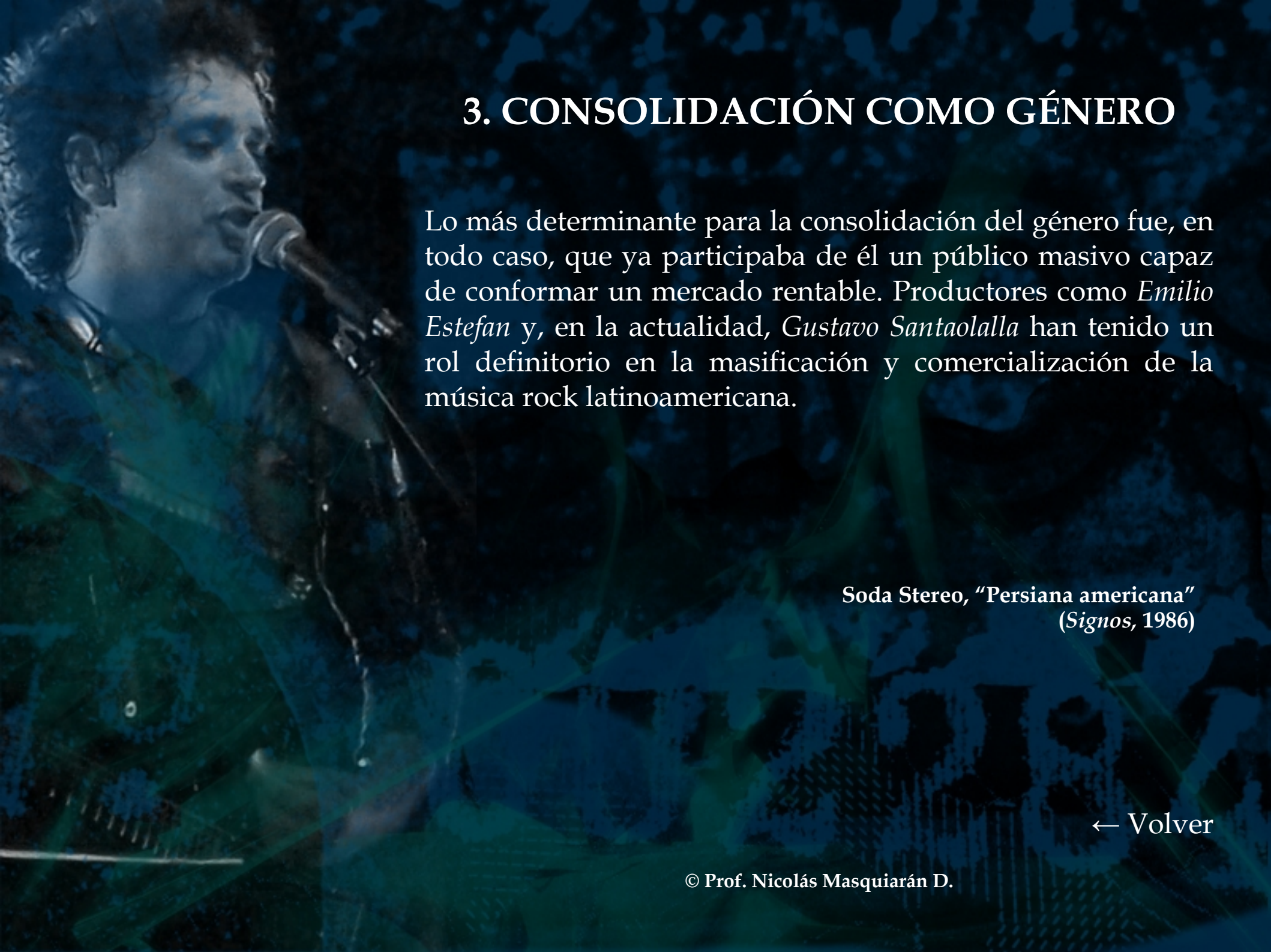

3. CONSOLIDACIÓN COMO GÉNERO

Ya de lleno en los años '80, el rock en América Latina y España había decantado en estilos muy particulares, cuyos caracteres se configuraron en función de lo ocurrido al interior de cada frontera, estableciéndose de forma definitiva los formatos del rock característicos de estas zonas, aún cuando el género continuaba recibiendo la fuerte influencia de Estados Unidos y Europa.

En estos años se instala la corriente del *New Wave*, cuyo impacto tuvo especiales repercusiones en España -donde el fenómeno sería conocido como *La Movida*- y Argentina y, de rebote, en nuestro país. Aparecen artistas como Andrés Calamaro con sus *Abuelos de la Nada*, Miguel Mateos con *Zas*, Luca Prodan con *Sumo* y Gustavo Cerati con *Soda Stereo*.

3. CONSOLIDACIÓN COMO GÉNERO

Lo más determinante para la consolidación del género fue, en todo caso, que ya participaba de él un público masivo capaz de conformar un mercado rentable. Productores como *Emilio Estefan* y, en la actualidad, *Gustavo Santaolalla* han tenido un rol definitorio en la masificación y comercialización de la música rock latinoamericana.

Soda Stereo, "Persiana americana"
(*Signos*, 1986)

← Volver

CHILE

Un reflejo más o menos directo de la primera etapa del proceso en nuestro país, se observa a través de la *Nueva Ola*. Los artistas nacionales habían asimilado el género y no pocas veces imitaron las canciones más populares de artistas como *Elvis Presley*. Grupos como *Los Teen Tops* también tuvieron una fuerte presencia en nuestro medio.

La Nueva Canción chilena, desde fines de los '60, también se vio influenciada por el rock, como es posible detectar en grupos como *Los Jaivas*, *Los Blops* y *Congreso*. Esta corriente encontró resistencia pues, según algunos, al permear elementos de la cultura norteamericana se oponían a los ideales del movimiento.

Buddy Richard, "Tu cariño se me va" [1964]

Luis Dimas, "Medley"
(Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, 1977)

CHILE

Tras el golpe de estado en septiembre del '73, la producción artística nacional también se vería sometida a fuertes filtros por parte del gobierno militar, sufriendo una merma notable en la producción interna, remitida en gran medida a grupos de la resistencia política a través del Canto Nuevo y, ya entrados en los '80s, a bandas de Rock que absorbieron los caracteres estilísticos popularizados desde Argentina.

Aparato Raro, "Calibraciones" (Aparato Raro, 1985)
Presentación en *Martes 13*

Surgen grupos como *UPA*, *Electrodomésticos*, *Aparato Raro*, *Emociones Clandestinas* y, por supuesto *Los Prisioneros*, mientras en la escena underground se perfilaban bandas de punk rock como *Los Miserables* y *los Fiskales Ad-Hok* y por la vertiente más academicista los grupos *Fulano* y *Congreso* experimentarían en la fusión jazzística, el primero de ellos también con alcances hacia el Rock Progresivo.

EMOCIONES CLANDESTINAS

ABAJO EN LA COSTANERA

Emociones Clandestinas, "Un nuevo baile"
(*Abajo en la costanera*, 1987)

Fulano, "Tango"
Fulano (1987)

Los Prisioneros, "We are sothamerican rockers"
(*La cultura de la basura* [LA Ed.], 1988)

Primer video transmitido por la cadena MTV Latino, 1 de octubre de 1993

CHILE

Durante los '90s, sobrevendría la instalación de la industria discográfica en el mercado nacional, proceso que venía preparándose desde la década anterior.

El grupo *Los Tr3s* se establecerá como el más representativo de su época, mientras que otros como *La Ley* conquistarían el mercado internacional.

Los Tr3s, "Amor violento"
(*Los Tr3s*, 1991)